

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.02 «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ
АРАНЖИРОВКИ»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы «Музыкально-компьютерные технологии»

Автор(ы): канд. культурологии, доцент А.О. Бельтюков

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «11» января 2022 г. №7.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «13» января 2022 г. №5.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Основы композиции и компьютерной аранжировки»: освоение студентами принципов и способов композиции, аранжировки и сведения посредством музыкально-компьютерных программ, как части музыкально-компьютерной образовательной среды.

Задачи:

- рассмотрение закономерностей организации формы и содержания музыкальной композиции;
- формирование умения создавать музыкальный материал в различных стилях и жанрах;
- изучение алгоритмов записи и редактирования MIDI-данных в программах-секвенсорах;
- приобретение навыков аранжировки музыки для типовых академических и эстрадно-джазовых составов;
- освоение последовательности действий по сведению музыкальной композиции;
- рассмотрение возможностей музыкально-компьютерной образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- формирование навыков применения музыкально-теоретических знаний в профессиональной деятельности;
- формирование умений и навыков создавать с помощью музыкально-компьютерных технологий композиции, применять различные приемы обработки музыкального материала, производить подбор и компоновку музыкально-фондовых элементов
- создание с помощью музыкально-компьютерных технологий авторских творческих проектов и продуктов в сфере музыкально-художественного образования, культуры и искусства;
- подготовка студентов к участию в движении WorldSkills Russia.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы композиции и компьютерной аранжировки» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. История зарубежной музыки.
2. История отечественной музыки.
3. Гармония.

4. Основной музыкальный инструмент.
5. Сольфеджио.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. История эстрадно-джазовой музыки.
2. Преддипломная практика.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПКС-3 Способен создавать и поддерживать функционирование музыкально-компьютерной образовательной среды.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Общие закономерности воплощения музыкального содержания и организации музыкальной формы;
32. Правила композиции в различных стилях и жанрах;
33. Способы аранжировки для различных исполнительских составов;
34. Интерфейс и функционал midi-секвенсоров и виртуальных студий;
35. Звуковые библиотеки, интерфейс и особенности звучания программных синтезаторов;
36. Способы применения плагинов обработки звука в процессе сведения композиции.

Уметь:

- У1. Сочинять подголоски;
- У2. Сочинять аккомпанемент;
- У3. Аранжировать музыкальный материал в различных стилях и жанрах, для различных исполнительских составов;
- У4. Записывать и редактировать композиции в формате midi;
- У5. Осуществлять озвучание композиций с использованием программных синтезаторов и плагинов.

Владеть:

- В1. Навыками гармонизации мелодии;
- В2. Навыками ввода музыкальных данных с использованием midi-клавиатуры;
- В3. Навыками редактирования midi-контроллеров для достижения выразительного звучания;
- В4. Технологией управления параметрами звучания в секвенсоре;

В5. Навыками использования звукового оборудования в образовательном процессе.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зач. ед. (252 час.), семестры изучения – 5, 6, 7, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	5, 6, 7 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	252
Контактная работа, в том числе:	122
Лабораторные работы	122
Самостоятельная работа студента	130
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет	5 сем.
Зачет с оценкой	6 сем.
Экзамен	7 сем.
Курсовой проект	7 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	

1. Принципы воплощения музыкально-художественного образа.	5, 6, 7	-	-	-	-	-
2. Работа с аккомпанементом	5	24	-	-	12	12
3. Работа с музыкальной формой. Контрапункт	5	24	-	-	12	12
4. Возможности музыкально-компьютерной образовательной среды.	5, 6, 7	-	-	-	-	-
5. Аранжировка для джаз-ансамбля	6	24	-	-	12	12
6. Аранжировка для рок-ансамбля	6	26	-	-	12	14
7. Аранжировка для смешанного ансамбля	7	24	-	-	12	12
8. Аранжировка для симфонического оркестра.	7	28	-	-	14	14
9. Технология изготовления фонограммы: работа с MIDI и VST	7	26	-	-	12	14
10. Сведения аудиопроекта	7	26	-	-	12	14

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Принципы воплощения музыкально-художественного образа.

Общее представление о системе музыкально-выразительных средств. Процессуальность как важнейшее качество музыки. Инструментовка, переложение, аранжировка как разные уровни работы с музыкальным материалом. Средства компьютерной аранжировки. Конкурсное движение WorldSkills: цели, задачи, виды конкурсных заданий, демонстрационный экзамен. Конкурсное задание «Аранжировка песни»: содержание, требования, стратегия выполнения.

Раздел 2. Работа с аккомпанементом

Понятие фактуры и аккомпанемента. Виды аккомпанемента: гармоническая педаль, гармоническая фигурация, ритмическая фигурация, мелодическая фигурация.

Раздел 3. Работа с музыкальной формой. Контрапункт

Процессуальность музыки. Наиболее распространённые музыкальные формы: различные виды периода, двухчастная, трехчастная, куплетная, вариационная. Значение музыкального синтаксиса. Средства развития музыкального образа. Кульминация и способы ее достижения. Понятие интонации. Общие правила сочинения контрапункта.

Раздел 4. Возможности музыкально-компьютерной образовательной среды.

Понятие образовательной среды. Компоненты образовательной среды. Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения. Средства преподаваемого учебного предмета в области музыкально-компьютерных технологий.

Применение возможностей образовательной среды для достижения личностных результатов обучения в области музыкально-компьютерных технологий.

Применение возможностей образовательной среды для достижения метапредметных результатов обучения в области музыкально-компьютерных технологий

Применение возможностей образовательной среды для достижения предметных результатов обучения в области музыкально-компьютерных технологий.

Применение возможностей образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета в области музыкально-компьютерных технологий («Музыкальная информатика», «Компьютерная аранжировка» и т.п.).

Раздел 5. Аранжировка для джаз-ансамбля

Распространенные типы эстрадных составов. Взаимосвязь исполнительского состава, стиля и жанра. Функции и выразительные возможности инструментов эстрадного джаз-ансамбля. Возможные способы организации фактуры и формы в диксиленде, биг-бэнде. Виртуальные синтезаторы тембров джаз-ансамбля.

Раздел 6. Аранжировка для рок-ансамбля

Функции и выразительные возможности инструментов рок-ансамбля. Возможные способы организации фактуры и формы в различных рок-составах. Виртуальные синтезаторы тембров рок-ансамбля.

Раздел 7. Аранжировка для смешанного ансамбля

Функции и выразительные возможности инструментов смешанного эстрадного ансамбля. Виды смешанных ансамблей. Способы организации фактуры и формы в различных по составу ансамблях.

Раздел 8. Аранжировка для симфонического оркестра.

Основные составы симфонического оркестра. Функции и выразительные возможности инструментов симфонического оркестра. Баланс групп в оркестре. Способы организации фактуры и формы. Виртуальные синтезаторы оркестровых тембров.

Раздел 9. Технология изготовления фонограммы: работа с MIDI и VST

Понятие компьютерной фонограммы. Ненотируемые выразительные средства: агогика, рубато, тембровая палитра, АЧХ, пространственные и др. специальные эффекты. Работа с контроллерами в Linux MultiMedia Studio. Основы звукового синтеза.

Раздел 10. Сведения аудиопроекта

Технические и художественные задачи сведения. Понятие музыкального образа. Способы прояснения, усиления, варьирования музыкального образа средствами обработки звука. Виртуальные плагины обработки звука.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии представлены комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Осуществляются с использованием информационных лекций, семинаров, практических занятий или лабораторных работ. При использовании данных методов деятельность учащегося направлена на получение теоретических знаний и формирования практических умений по дисциплине.

2. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

3. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99793>. — Загл. с экрана.

2. Холопова, В. Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-5121-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134414>

3. Месснер, Е. И. Основы композиции : учебное пособие / Е. И. Месснер. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 504 с. — ISBN 978-5-8114-4338-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119117>

6.2 Дополнительная литература

1. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс] : слов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2007. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1979>. — Загл. с экрана.

2. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44767>. — Загл. с экрана.

3. Переверзева, М. В. Алеаторика как принцип композиции : учебное пособие / М. В. Переверзева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-4346-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119125>

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Энциклопедия звука. Режим доступа: <http://wikisound.org>

Программное обеспечение:

1. Аудиоредактор Audacity.
2. Аудиоредактор Audition CC.
3. Операционная система Windows.

4. Офисная система Office Professional Plus.
5. Секвенсор Linux MultiMedia Studio.
6. Редактор нотных партитур MuseScore.
7. Редактор нотных партитур Sibelius.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Кабинет звукозаписи для самостоятельной работы.
3. Помещения для самостоятельной работы.
4. Учебная аудитория имени Г.М. Лисовской / Компьютерный класс.

